

Gravure sur bois de Robert Gibbings pour *Samson and Delilah*, 1925.

La Golden Cockerel Press est fondée en 1920 comme maison d'édition privée par Harold (Hal) Midgley Taylor (1893–1925) à Waltham Saint Lawrence, dans le Berkshire. L'idée de Taylor est de produire des éditions limitées luxueuses de textes classiques imprimés sur du papier artisanal avec une composition typographique manuelle.

Différant sur ce point de l'approche choisie par Taylor, qui n'avait commandé des illustrations que pour un seul des dix-sept livres publiés sous sa direction (*The Wedding Songs of Edmund Spenser* [1]), Gibbings agrmente de magnifiques images la plupart des soixante-et-onze ouvrages réalisés durant son activité. Son attachement à la gravure sur bois est évident dans les dix-neuf publications de la Golden Cockerel où l'on retrouve ses propres œuvres, comme *Samson and Delilah* (1925) [2], ainsi que parmi ses collaborations avec des collègues artistes tels Eric Gill (1882–1940) [3, 10, 21], David Jones (1895–1974) [4], Eric Ravilious (1903–1942) [5, 8, 17, 18], Paul Nash (1889–1946) [6, 11] et Blair Hughes-Stanton (1902–1981) [9]. Tous partagent la vision de Gibbings, pour qui la gravure sur bois est la technique qui s'harmonise le mieux à la composition typographique manuelle, et chacun participe à la conception et à la mise en page des livres pour lesquels il crée des illustrations.

L'association de Gibbings avec Eric Gill, qui débute en 1925 avec des livres comme *Sonnets and Verses*, d'Enid Clay (sœur de Gill) et *The Songs of Songs* [3], est particulièrement fructueuse. Gill collabore avec Gibbings sur treize publications, dont les plus marquantes sont *The Canterbury Tales* (1929–1931) [28], en quatre volumes, et *The Four Gospels* (1931) [29]. Les deux sont un succès critique et financier, et sont largement reconnues aujourd'hui comme des chefs-d'œuvre de la conception graphique de livres. Ces ouvrages sont présentés dans l'exposition en facsimilés publiés par la Folio Society (Londres).

Jusqu'en 1931, la maison d'édition utilise exclusivement des caractères Caslon Open Face dans toutes ses publications. Cela va changer lorsque Gill, typographe averti, amène une nouvelle police appelée Golden Cockerel, qui, pense-t-il, s'harmonisera mieux avec la ligne burinée. Les caractères Golden Cockerel sont employés pour la première fois dans *The Hundredth Story*, d'A.E. Coppard, publié en 1931, puis régulièrement par la suite, notamment dans le cas de *The Four Gospels* (1931) [29], déjà mentionné. Dans les années qui suivent, la maison d'édition a de plus en plus recours à la police Perpetua (avec Felicity, la forme italique qui s'y rapporte), conçue par Gill au milieu des années 1920 pour la British Monotype Corporation.

En proie à des difficultés financières occasionnées par la Crise de 1929, Gibbings vend la maison d'édition en 1933 à Christopher Sandford (1902–1983) qui, pour réaliser des économies, abandonne la composition typographique manuelle à Waltham Saint Lawrence pour se tourner vers la composition mécanique dans une imprimerie commerciale à Londres. Malgré ces changements, Sandford continue à produire des éditions limitées sur du papier fait main (comme dans les années précédentes, les tirages se situent généralement entre 250 et 750 exemplaires) et reste fidèle à la gravure sur bois, qu'il privilégie pour la réalisation d'illustrations. Sous la direction de Sandford, plusieurs nouveaux artistes collaborent avec l'entreprise, parmi lesquels Clifford Webb (1895–1972) [24], John Buckland Wright (1897–1954) [25] et Gwenda Morgan (1908–1991) [26]. Particulièrement notable est la contribution de Buckland Wright, qui réalisera plus de deux cents estampes pour dix-sept livres, dont *Laus Veneris* [25]. Gwenda Morgan, une des nombreuses

artistes femmes à travailler pour la maison d'édition, crée quant à elle des estampes pour quatre ouvrages, dont *Grimms' Other Tales* en 1957 [26].

Entreprise privée, la Golden Cockerel Press produit continûment du matériel promotionnel annonçant ses nouveautés, et ce, à compter de 1922. Comme pour les livres, ce matériel est imprimé sur du papier fait main et comporte des illustrations en gravure sur bois. Ces communications sont en général de deux ordres : des catalogues dressant la liste de multiples publications, et des prospectus pour des livres individuels. Avant 1935, la maison d'édition limite les communiqués publicitaires de cette seconde catégorie, mais produit par la suite un prospectus pour la plupart de ses livres [10-16]. Celui-ci peut prendre la forme d'une illustration de la couverture en gravure sur bois, comme c'est le cas pour *Flower and Faces* [11] et *Bligh's Voyage in the Resource* [12], d'informations d'ordre général sur la publication et, à l'occasion, d'un ou plusieurs extraits ou « spécimens » de pages [10]. Les catalogues regroupant différents ouvrages donnent tous des renseignements semblables [17-20]. Un catalogue diffusé en 1934, par exemple, traite en détail de plusieurs titres récemment publiés et comprend quelques spécimens de pages, dont une pour *Glory of Life* de Llewelyn Powys, avec des estampes de Robert Gibbings [20].

En 1936, la maison d'édition publie la première de trois bibliographies détaillées, *Chanticleer: A Bibliography of the Golden Cockerel Press, April 1921–August 1936* [22]. Le volume donne des renseignements très complets sur chacun des cent douze ouvrages déjà publiés par l'entreprise à ce moment-là, avec notamment le titre, le nom de l'auteur, le nombre d'illustrations, la date d'impression, la police de caractères, le nombre de pages, les dimensions, le type de reliure et de papier, le tirage et le prix. Plusieurs rubriques comportent également des remarques d'ordre général. Le second volume de la bibliographie, intitulé *Pertelote, A Sequel to Chanticleer: Being a Bibliography of the Golden Cockerel Press, October 1936–April 1943*, porte sur quarante-trois titres. Le troisième, *Cockalorum: A Bibliography of The Golden Cockerel Press, June 1943–December 1948* [23], en compte vingt-cinq et est plus développé que les précédents, avec des descriptions plus précises des livres publiés au cours de cette période, de courts essais sur plusieurs des artistes gravitant autour de la maison d'édition, dont Dorothea Braby (1909–1987), John Buckland Wright et Clifford Webb, deux essais en hommage à Eric Ravilious, mort en 1942 alors qu'il servait comme artiste de guerre, et deux textes sur l'art de l'imprimerie, « Printing for Love » et « Printing and Life », de Christopher Sandford. Les trois volumes de la bibliographie comprennent des illustrations. Le troisième, *Cockalorum*, présente quatre-vingt-deux estampes par seize artistes, dont vingt du seul Buckland Wright [23].

Sandford conserve l'entreprise jusqu'en 1959, quand des difficultés d'ordre financier l'obligent à la vendre à Thomas Yoseloff (1913–2008), un éditeur américain qui, à l'époque, dirige la University of Pennsylvania Press. En 1960, Yoseloff achève la publication de deux titres déjà commandés par Sandford, dont *In Defence of Woman*, écrit par le poète gallois du XVIe siècle William Cynwal, avec des estampes en couleur de John Petts (1914–1991) [27]. Deux autres titres sont publiés par la

maison d'édition l'année suivante, avant que Yoseloff ne cesse l'activité, réalisant que la production de livres faits main comme ceux qui ont fait la renommée de la Golden Cockerel Press n'est plus rentable.

Malgré de nombreuses embûches et avec quatre propriétaires successifs, la Golden Cockerel Press va être fidèle à sa mission de créer des ouvrages de très haute qualité pendant plus de quatre décennies. Comme le montrent les publications de la Golden Cockerel présentées dans cette exposition, ces livres se caractérisent par les illustrations réalisées en gravure sur bois, qui commencent avec Robert Gibbings et se poursuivent sous Christopher Sandford, parce que tous deux voient en cette technique le procédé idéal pour les illustrations. En ne reniant jamais son engagement, la Golden Cockerel Press va jouer un rôle important dans le renouveau de la gravure sur bois au cours de la première moitié du XXe siècle.

Philip Dombowsky, archiviste
Bibliothèque et archives du Musée des beaux-arts du Canada

Gravure sur bois de David Jones pour *The Book of Jonah*, 1926.

Liste d'œuvres

Sauf indication contraire, toutes les œuvres viennent du Musée des beaux-arts du Canada.

1. *The Wedding Songs of Edmund Spenser*, gravures sur bois en couleur d'Ethelbert White, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1923.
2. *Samson and Delilah*, gravures sur bois de Robert Gibbings, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1925.
3. *The Song of Songs*, gravures sur bois d'Eric Gill, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1925.
4. *The Book of Jonah*, gravures sur bois de David Jones, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1926.
5. Nicolas Breton, *The Twelve Months*, gravures sur bois d'Eric Ravilious, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1927.
6. Jules Tellier, *Abd-er-Rhaman in Paradise*, gravures sur bois de Paul Nash, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1928.
7. A.E. Collard, *Crotty Shinkwin: A Tale of the Strange Adventure that Befell a Butcher of County Clare. The Beauty Spot: A Tale Concerning the Chilterns*, gravures sur bois de Robert Gibbings, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1932.
8. William Shakespeare, *Twelfth Night, or What You Will*, gravures sur bois d'Eric Ravilious, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1932.
9. *Ecclesiastes, or the Preacher*, gravures sur bois de Blair Hughes-Stanton, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1934.
10. Geoffrey Chaucer, *Troilus and Criseyde*, prospectus, spécimen de page, gravures sur bois d'Eric Gill, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1927.
11. H.E. Bates, *Flowers and Faces*, prospectus, gravures sur bois de Paul Nash, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1935.
12. *Bligh's Voyage in the Resource*, prospectus, gravures sur bois de Peter Barker-Mill, Londres, The Golden Cockerel Press, 1937.
13. Christopher Whitfield, *Mr. Chambers and Persephone*, prospectus, gravures sur bois de Dorothea Braby, Londres, The Golden Cockerel Press, 1937.
14. Alexandre Sergueïevitch Pouchkine, *The Tale of the Golden Cockerel*, prospectus, gravures sur bois de Robert Gibbings, Londres, The Golden Cockerel Press, 1936.
15. Elisabeth Geddes, *Animal Antics*, prospectus, gravures sur bois d'Elisabeth Geddes, Londres, The Golden Cockerel Press, 1937.
16. *Here's Flowers: An Anthology of Flower Poems*, compilé par Joan Rutter, prospectus, gravures sur bois de John O'Connor, Londres, The Golden Cockerel Press, 1937.
17. *Season 1932: Mr. Robert Gibbings Presents His World Famous Golden Cockerel in its Eleventh Year in Six Completely New and Original Numbers*, prospectus, gravure sur bois pour la couverture d'Eric Ravilious, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1932.
18. *1933 GCP*, prospectus, gravure sur bois pour la couverture d'Eric Ravilious, Londres, The Golden Cockerel Press, 1933.
19. *The Golden Cockerel Press: The Golden Cockerel Press Begs to Announce His Discovery of Some Charming New Material for Autumn Publication*, prospectus, gravure sur bois pour la couverture d'Elizabeth Corsellis, Londres, The Golden Cockerel Press, 1936.
20. *1934 GCP*, prospectus, spécimen de page pour *Glory of Life* de Llewelyn Powys, gravures sur bois de Robert Gibbings, et publicité pour la publication de *The Journal of James Morrison, Boatswain Mate of the Bounty*, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, The Golden Cockerel Press, 1934.
21. *Here is printed for the Exhibition a Biography of the Golden Cockerel Press to which is added a List of Books in Print*, gravures sur bois d'Eric Gill, Londres, The Golden Cockerel Press, 1935.
22. *Chanticleer: A Bibliography of the Golden Cockerel Press, April 1921–August 1936*, Londres, The Golden Cockerel Press, 1936.
23. *Cockalorum. A Sequel to Chanticleer and Pertelote: Being a Bibliography of the Golden Cockerel Press, June 1943–December 1948*, Londres, The Golden Cockerel Press, 1950.
24. H.G. Wells. *The Country of the Blind (1939)*, gravures sur bois de Clifford Webb, Londres, The Golden Cockerel Press, 1939.
25. Algernon Charles Swinburne, *Laus Veneris*, gravures sur bois de John Buckland Wright, Londres, The Golden Cockerel Press, 1948. Collection particulière.
26. *Grimms' Other Tales*, gravures sur bois de Gwenda Morgan, Londres, The Golden Cockerel Press, 1957. Collection particulière.
27. William Cynwal, *In Defence of Woman*, gravures sur bois en couleur de John Petts, Londres, The Golden Cockerel Press, 1960. Collection particulière.
28. Geoffrey Chaucer, *The Canterbury Tales*, gravures sur bois d'Eric Gill, facsimilé de l'édition originellement imprimée et publiée à la Golden Cockerel Press, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, 1929–1931, Londres, Folio Society, 2010.
29. *The Four Gospels of the Lord Jesus Christ*, gravures sur bois d'Eric Gill, facsimilé de l'édition originellement imprimée et publiée à la Golden Cockerel Press, Waltham Saint Lawrence, Berkshire, 1931, Londres, Folio Society, 2007.

ISSN 1481-2061

Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa, 2018

Musée des beaux-arts du Canada National Gallery of Canada

IMPRIMÉ AU CANADA

380, promenade Sussex, C.P. 427, succursale A
Ottawa (Ontario) K1N 9N4

Canada

La police de caractères utilisée dans cette publication est la Golden Cockerel.

Couverture : Gravure sur bois de Eric Gill pour *The Canterbury Tales*, 1929-1931.

BIBLIOTHÈQUE et ARCHIVES
du MUSÉE des BEAUX-ARTS
du CANADA

7 MAI – 3 SEPTEMBRE 2018